FAI-AR Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue

CHANTIER EUROPÉEN DES ARTS DE LA RUE

FAI-AR I Civic City I Marseille-Provence 2013 Capitale européenne de la culture
Dans le cadre du programme Quartiers Créatifs

MARSEILLE-PROVENCE 2013 CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE

civic city
institute for critical research in design

BILAN

Le design au service d'une utopie de proximité

Prototypes pour une gare future Saint-Antoine (Marseille 15e)

DU 26 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2013

Workshop pluridisciplinaire en design et installation dans l'espace public proposé par la FAI-AR – Formation avancée et itinérante des arts de la rue, Marseille (FR).

En partenariat avec Marseille-Provence 2013 Capitale européenne de la culture, dans le cadre du programme Quartiers Créatifs.

Quartier créatif de la Viste et des Aygalades confié à :
CIVIC CITY – Institut de recherche critique en design (CH).

ÉDITO

La ville, mode d'emploi.

Nous qui, pour la Cité des arts de la rue, avons revendiqué la « maîtrise d'usage », ne pouvons pas oublier que la population d'une ville se doit d'obtenir celle de ses espaces publics.

Le concept, proposé par Ruedi Baur, de « design d'usage », qu'avec sa collaboratrice Imke Plinta et la complicité du designer Giulio Vinaccia, il met en pratique est à l'évidence le meilleur chemin pour faire discuter, « disputer » les citoyens à propos de leur aménagement urbain.

Ce dernier stage, réunissant huit jeunes professionnels et étudiants, a permis d'imaginer ce que pourrait être le futur pôle d'échange de Saint Antoine :

Fiction, réalité ? Le réel se construit à partir de fictions et il arrive, cela nous est arrivé, que les projets -à discuter- d'aujourd'hui trouvent résonnance avec le passé et l'histoire du quartier.

Ruedi dit, lui, que le prototype est un outil de dialogue.
Giulio que l'œuvre contient sa propre médiation.

Et ils le prouvent !

Dominique Trichet

SOMMAIRE

p.3 Les Quartiers créatifs de Marseille-Provence 2013

p.3 Les Chantiers européens des arts de la rue de la FAI-AR

p.3 La FAI-AR et CIVIC CITY s'associent autour d'un Quartier créatif

p.4 Les contenus, objectifs et intervenants pédagogiques

p.4 Les participants

p.5 Une progression pédagogique sur trois semaines

p.7 Installation in situ des prototypes dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

p.8 Activités en parallèle du workshop : Salons de recherche, Nuit européenne du patrimoine

p.9 Annexes

LE PROGRAMME QUARTIERS CRÉATIFS / MARSEILLE - PROVENCE 2013

Art et transformation urbaine en dialogue. Artistes et citoyens à l'œuvre !

Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture, avec le soutien financier de Marseille Rénovation Urbaine, de la Caisse des Dépôts et Consignations, du Fonds Européen de Développement Régional et de Marseille Provence Métropole.

Le programme Quartiers Créatifs installe des artistes en résidence au cœur des quartiers en rénovation urbaine sur tout le territoire de la Capitale. Son but : développer des interventions artistiques destinées à questionner, à améliorer ou à changer le cadre de vie des habitants. Il vise à porter un regard poétique et décalé sur la manière dont la ville se construit. Les habitants sont intégrés dans le processus de transformation de leurs quartiers et dans la dynamique de l'année capitale.

En 2013, ces Quartiers Créatifs prennent la forme d'espaces à vivre, d'architectures et d'installations éphémères qui favorisent le partage, la rencontre, l'invitation à (ré)inventer et à collectivement la vie du quartier.
Quartiers Créatifs est un programme pensé et produit par Marseille-Provence 2013 avec l'ensemble des acteurs de la ville associés au projet avec le soutien de Marseille Provence Métropole dans le cadre du programme FEDER.

LES CHANTIERS EUROPEENS DES ARTS DE LA RUE / FAI-AR

Programme de formation-transmission lancé en 2009, les Chantiers européens des arts de la rue réunissent autour de problématiques territoriales spécifiques, des artistes et professionnels des différentes disciplines à l'œuvre dans l'espace public. L'objectif, par le croisement des regards et des expériences, est de partager des questionnements liés à la création en espace public, de repérer les points de convergence entre milieux habituellement éloignés, de chercher ensemble des voies d'actions possibles sur des territoires donnés à travers l'Europe.

Des outils de création aux moyens techniques de réalisation, en passant par le rapport au public et aux commanditaires, la FAI-AR s'attache, à travers la mise en œuvre de ces chantiers, à croiser les sensibilités (de la tradition au contemporain), les disciplines (artistiques, techniques et réflexives) et les univers des professionnels qui façonnent aujourd'hui l'espace public, dans sa dimension physique et perçue - vécue.

LA FAI-AR ET CIVIC CITY POUR UN QUARTIER CRÉATIF À SAINT-ANTOINE

Dans le cadre de l'invitation de Ruedi Baur et Civic City (Institut de recherche critique en design) par Marseille-Provence 2013 à conduire un Quartier Créatif sur le secteur des Aygalades, de la Viste et de Saint-Antoine, dans les 15e et 16e arrondissements de Marseille, la FAI-AR (Formation avancée et itinérante des arts de la rue) a souhaité participer à la réflexion en associant son domaine de compétences à celui de Civic City.
Située au cœur du territoire en question, la Cité des arts de la rue a ainsi accueilli deux éditions d'un workshop de trois semaines, en amont les Journées européennes du patrimoine, qui associait le design urbain (d'objets, d'espaces et de services) aux arts de la rue, pour une exploration multiple des problématiques repérées.
Une recherche sur l'accessibilité des quartiers et le rôle qu'y tiennent les gares a ainsi été amorcée en 2012 autour des trois principales gares du secteur. Recherche prolongée et recentrée sur la gare de Saint-Antoine en 2013.

CONTENUS ET OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Deuxième volet d'une recherche initiée en 2012 autour des trois principales gares de la zone concernée, le workshop 2013 a focalisé sa problématique sur de la halte ferroviaire de Saint-Antoine.

Il s'agissait de voir comment une recherche pluridisciplinaire, conduite temporairement par des professionnels de divers milieux, peut contribuer, en stimulant le dialogue citoyen entre habitants et organismes missionnés, à apporter des réponses spécifiques à territoire en cours de requalification.

D'un point de vue pédagogique, il s'agissait de saisir les enjeux du site en abordant le contexte dans sa globalité : le regard du designer prolongé par celui de l'architecte et de l'urbaniste était complété-confronté à l'approche du sociologue, du plasticien ou du comédien.

C'est bien dans l'interdisciplinarité que résidait l'enjeu principal de cette recherche-action pour une lecture urbaine et artistique en mesure de réfléchir l'espace public, son aménagement, ses services et ses usages.

Principaux objectifs pédagogiques :

- Exercer ses capacités d'analyse et de prise en compte des éléments en présence (architecture, paysage, météo, travaux, passants, etc.),
- Affiner une sensibilité à lecture d'un espace sous toutes ses formes (physique, sociologique, urbanistique, artistique, politique, etc.),
- Acquérir des compétences en matière de création in situ (scénographie, écritures dramaturgiques, mise en jeu et en espace, etc.),
- Découvrir ou enrichir la dimension participative d'un processus de création dans l'espace public,
- Se mettre en situation de recherche-action dans la perspective d'une présentation publique programmée,
- Échanger avec des artistes et des professionnels de différents horizons.

LES INTERVENANTS I CV en annexe

Ruedi Baur, designer - Civic City
Imke Plinta, designer - Civic City
Giulio Vinaccia, designer - Civic City
Pierre Berthelot, co-directeur artistique - Cie Générik Vapeur
Les constructeurs des **Ateliers Sud-Side**
Dominique Trichet, directeur - FAI-AR

LES PARTICIPANTS I Profils en annexe

Conçu comme une occasion d'expérimentations autour d'une question urbanistique précise, à savoir l'implantation de la halte ferroviaire de Saint-Antoine dans son quartier, ce workshop s'adressait à un large panel de profils : toute personne curieuse des questions de création dans l'espace public et susceptible d'alimenter d'un point de vue singulier une recherche commune (designer, architecte, metteur en scène, plasticien, comédien, danseur, musicien, scénographe, chorégraphe, compositeur, urbaniste, paysagiste, botaniste, performeur, graphiste, anthropologue, sociologue, acteur des politiques de la ville, etc.).

En 2013, pendant trois semaines, 8 professionnels de l'espace public ont observé, interrogé, analysé, imaginé, proposé, confronté leurs idées et compétences pour (ré)inventer un aménagement et des usages pour la gare de Saint-Antoine :

Rémi Avril I urbaniste
Pauline Chapeland I plasticienne
Corinne Dessis I sociologue
Xavier Hurel I comédien
Hyunji Jung I traductrice-interprète, artiste
Thibaut Maugard I architecte
Diane Peyre I urbaniste, géographe
Xiao Ying Wang I urbaniste

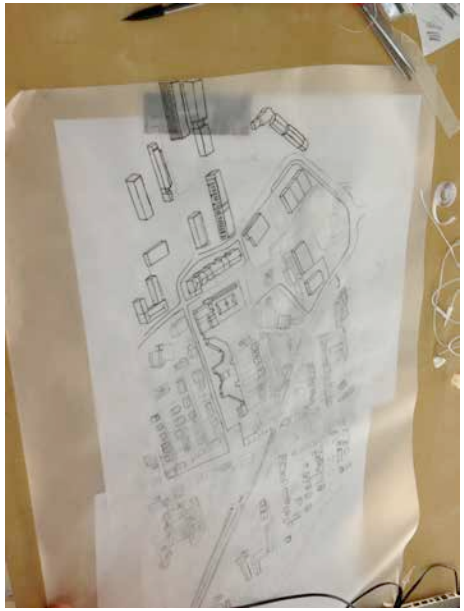
UNE PROGRESSION PEDAGOGIQUE SUR TROIS SEMAINES I Programme en annexe

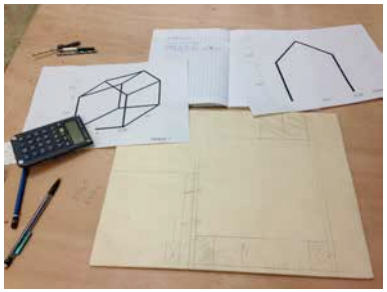
Semaine #1 : Exploration du territoire

- Rencontres avec ses acteurs associatifs et institutionnels autour des questions de transport et d'accessibilité.
- *Pratique* du terrain : exploration, rencontres, relevés d'informations.
- Introduction aux fondamentaux du design, présentation des démarches, formes et fonctionnalités possibles.
- Formulation des premières idées d'intervention : réflexion, écriture, esquisses.

Semaine #2 : Conception de prototypes et première phase de construction

- confrontation des idées et affirmation des choix
- réalisation de maquettes et d'études de faisabilité





Semaine #3 : Finalisation et mise en jeu des prototypes

- aménagement du terrain, construction et installation des prototypes
- confrontation à l'espace public, scénographie et rapport au public

EXPÉRIMENTATION DES PROTOTYPES IN SITU

Après un travail de prise de contact avec le territoire, de rencontres, de recherches, d'analyses et de confrontation d'idées pour repenser l'implantation de la gare de Saint-Antoine au sein de son quartier, le groupe a décidé d'un projet d'aménagement global pour une grande place de la gare, ouverte sur les principaux axes de communication du secteur.

Cette place de la gare intègrerait une série de services, aménagements et échoppes coordonnée par la collectivité locale, ce qui conduit le groupe à requalifier l'actuelle halte ferroviaire en gare municipale de Saint-Antoine.

Les prototypes construits pour rendre compte de ce projet et en figurer la réalisation, ont été expérimentés in situ et en public lors des Journées européennes du patrimoine, le 14 septembre 2013.

Plusieurs groupes ont parcouru l'ancien terrain vague convertit, le temps d'une journée, en un espace accueillant, porteur d'une multitude d'usages en germe, révélant les nombreux potentiels repérés par les stagiaires.

La collaboration avec Marseille-Provence 2013 s'est prolongée au delà du Quartiers Créatifs en incluant cette expérience au programme de la Colo, rendez-vous surprise organisé pour une cinquantaine de curieux qui se laissent conduire vers l'une des propositions liée à l'année capitale.

Des balades urbaines organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine (notamment par l'association les mille-pattes, par le street jokey Nicolas Mémain et par l'artiste marcheur Jean-Luc Brisson).

Ainsi, **160 personnes** ont été accueillies sur site pour partager avec le groupe, les habitants et des co-organisateurs du workshop (Civic City, FAI-AR, MP2013, Marseille Rénovation Urbaine, Région PACA, etc.) l'utopie d'une place qui associe dynamiques de proximité et grand projet de circulation urbaine à l'échelle de l'agglomération.

ACTIVITÉS EN PARALLÈLE DU WORKSHOP

LES SALONS DE RECHERCHE

Bien que liés à un contexte spécifique, les questionnements soulevés dans le cadre de ce workshop entrent en résonnance avec d'autres expériences, menées par d'autres, sur d'autres territoires. Il est alors apparu intéressant, par souci pédagogique mais aussi dans une volonté d'ouverture à un public plus large que celui des stagiaires, de mettre en perspective les situations, les projets et les démarches dans le cadre de salons de recherche proposant plusieurs témoignages d'expériences sous forme de conversations publiques.

Aussi, dans le prolongement du programme de stage et à la croisée des disciplines (design urbain, architecture, sociologie, anthropologie, arts, philosophie), une série de quatre rendez-vous publics invitaient à porter un autre regard sur la ville, ses dynamiques, ses évolutions et ses transformations.

03/09/2013 au Pavillon M, dans le cadre des *Rencontres capitales* de MP2013
Conversation avec **Lindsey Sherman**, architecte membre de Urban-Think Tank recherche en architecture, design et urbanisme contemporains – Zurich

05/09/2013 à Cité des arts de la rue (CAR)
Conversation avec **Giulio Vinaccia**, ethno-designer membre de Civic City Institut de recherche critique en design – Genève, Paris

09/09 2013 à Cité des arts de la rue (CAR)
Conversation avec **Pauline Marchetti**, architecte Sensual City Studio
Laboratoire d'idées, de création et de prospective urbaine – Paris

14/09/2013 à la CAR, dans le cadre de la *Nuit européenne du patrimoine*
Conversation avec **Ruedi Baur**, designer directeur de Civic City
Institut de recherche critique en design – Genève, Paris

Assistance globale : 110 personnes

LA NUIT EUROPEENNE DU PATRIMOINE

Cette année encore, la Nuit européenne du patrimoine s'est révélée mobilisatrice puisque 550 personnes se sont réunies à la Cité des arts de la rue pour (re)découvrir et célébrer le patrimoine urbain des quartiers nord de Marseille.

CONCLUSION

Découvrir un territoire au travers de problématiques précises, explorées conjointement avec des professionnels de diverses disciplines ; formuler et poursuivre des utopies collectives s'inscrivant dans l'articulation entre une approche sensible du territoire et une connaissance des contraintes (techniques, physiques, juridiques, sociales, etc.) propres à l'espace public ; multiplier les expériences de création et d'expérimentations in situ et acquérir des compétences nouvelles et complémentaires : telles étaient les principales attentes des participants au Chantier européen des arts de la rue mené par Civic City dans le quartier de Saint-Antoine au nord de Marseille.

Elles ont été satisfaites dans la mesure où la recherche s'est orchestrée selon une logique de projet particulièrement stimulante en matière de travail collectif pluridisciplinaire propice à l'échange de connaissance et à la transmission de compétences.

La perspective de présentation publique, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, a conduit les participants à trouver et à explorer leurs zones de complémentarité afin de construire un projet commun d'aménagement d'une place pour la gare de Saint-Antoine.

La multiplicité des sources d'information, la qualité et la complémentarité des intervenants ont offert aux participants une grille de lecture de l'espace public riche et complète, qui leur a permis d'en appréhender la complexité et de mobiliser leurs ressources en tant que groupe pour proposer des solutions précises, concrètes, fonctionnelles et poétique aux problématiques dégagées.

Ceci a d'ailleurs attiré l'attention des représentants de Marseille Rénovation Urbaine, en charge de la requalification de la zone, qui ont suivi de près la progression et les résultats des recherches menées dans le cadre des Quartiers Créatifs. Une deuxième étape de travail avec l'architecte auteur du projet retenu pour le secteur de la gare de Saint-Antoine, a été mise en place par Marseille Rénovation Urbain au mois de novembre dernier et a réuni une nouvelle fois le groupe à Marseille.

De cette initiative institutionnelle, nous retiendrons ici la nécessité de ménager des temps (des espaces et des forces) d'expérimentation artistique et interdisciplinaire pour plonger dans l'intimité des territoires et (ré)activer le pouvoir d'agir en proximité au sein d'une ville en profonde mutation.

Visionnez le film sur

https://vimeo.com/77014951

ANNEXES

LES PARTENAIRES

Civic City est un institut de recherche critique en design fondé en 2011. Actuellement dirigé par Ruedi Baur, Vera Baur-Kockot et Imke Plinta, il rassemble un réseau international de professionnels reconnus dans les domaines du design, de l'architecture, de l'urbanisme, de la sociologie, des sciences politiques ou encore de la géographie. Fort des échanges avec ces professionnels et de leurs regards sur la ville, Civic City propose à la Haute École d'Art et de Design de Genève la formation post-diplôme Civic Design, se consacre à la recherche, organise des formations, publie des recherches, développe des projets destinés à penser l'espace public différemment ou à modifier ou changer les processus urbains habituels.
www.civic-city.org

Quartiers Créatifs / MP2013 Art et transformation urbaine en dialogue.
Comment le territoire de Marseille-Provence peut-il devenir un terrain d'expériences qui impliquent des artistes dans la ville ou ses confins ? Il s'agit de produire des objets ou des actions dont l'élaboration des formes sera partagée avec les habitants. Démarré dès 2011, le programme de recherche et de création artistique « Quartiers Créatifs » installe des artistes en résidence au coeur d'une dizaine de quartiers en Rénovation Urbaine. Ce programme doit pouvoir questionner, infléchir ou compléter le processus d'aménagement tout en invitant les habitants à s'approprier pleinement leur espace public en contribuant à sa transformation. Tout au long de l'année 2013, ces résidences se donnent à voir sous la forme d'interventions dans l'espace public, d'installations éphémères ainsi que de temps de rencontre autour des réalisations.
www.mp2013.fr

Quartiers Créatifs, un programme pensé et produit par Marseille-Provence 2013 avec l'ensemble des acteurs de la ville associés au projet (Marseille Rénovation Urbaine, Caisse des dépôts et Consignations, etc.) avec le soutien de Marseille Provence Métropole dans le cadre du programme
FEDER de l'Union Européenne.

Les Chantiers européens des arts de la rue de la FAI-AR
La FAI-AR (Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue) est le premier centre de formation européen dédié à la création artistique en espace public. Implantée à la Cité des Arts de la Rue de Marseille, elle développe une pédagogie inédite basée sur l'itinérance et l'immersion auprès de professionnels reconnus.
En 2009, la FAI-AR lance les Chantiers Européens des Arts de la Rue, programme de formation-transmission basé sur le regard croisé d'artistes et de professionnels de diverses disciplines sur des territoires donnés à travers l'Europe.
www.faiar.org

La Cité des Arts de la Rue
La Cité des Arts de la Rue est un territoire d'expérimentation et de développement local et international des Arts de la Rue allant de la création à la formation, en passant par une chaîne de compétences, de savoir-faire et de réseaux déterminants autour de la construction, de la diffusion et de la médiation culturelle.
Elle réunit sept structures : Lieux publics – Centre national de création, Générik Vapeur – trafic d'acteurs et d'engins, Karwan – bâtisseur de projets culturels territoriaux, Lézarap'art – groupe d'action cuturelle de proximité, Gardens – théâtres acrobatiques, Sud Side – ateliers spectaculaires et la FAI-AR.
www.lacitedesartsdelarue.net

LES INTERVENANTS : ELEMENTS BIOGRAPHIQUES

Après une formation de graphiste à Zurich, **Ruedi Baur** s'installe au début des années 80 dans la région lyonnaise. Il travaille pour différents musées d'art contemporain et développe une activité de présentation du design à travers la Galerie *Projet et Design* à la *Maison du Livre, de l'Image et du Son* de Villeurbanne. C'est à la fin des années 80 que le graphiste franco-suisse s'installe à Paris. Il travaille pour les grandes institutions culturelles parisiennes telles que le Musée Picasso, le Louvre et le Centre Pompidou dont il redéfinit la signalétique et le système d'identification pour la réouverture en l'an 2000. Durant cette période, il se rapproche du milieu de l'architecture et de l'urbanisme, et intervient de plus en plus dans des problématiques liées à l'identification, à l'orientation, à la scénographie d'institutions et de territoire politique. C'est bien ce rapport à la particularité du lieu exprimé par l'architecture, le design ou le fonctionnement d'une institution qui se trouve au centre de sa pratique et de sa recherche.
Par ailleurs, Ruedi Baur collabore régulièrement avec de grandes personnalités du monde de l'architecture en France comme à l'étranger. Depuis les années 90, il enseigne régulièrement dans différentes écoles en Europe, au Canada et en Chine, aussi bien dans les domaines du design graphique que dans ceux plus interdisciplinaires ayant trait à la ville. De nombreux ouvrages présentent ses projets, comme par exemple la recherche développée au sein de l'Institut *Design2context* et maintenant de *l'Institut Civic City*. Interpellateur passionné, il ne cesse de remettre en question la discipline et sa propre pratique : comment cette attitude de création qu'est le design peut qualifier sans l'uniformiser notre quotidien de citoyen. Plusieurs structures accompagnent aujourd'hui le travail et la recherche de Ruedi Baur : les deux ateliers Intégral Ruedi Baur, Paris (1989) comprenant 8 designers, Intégral Ruedi Baur (2002) environ de la même taille et dirigé par l'architecte Axel Steinberger, le Labo IRB, un laboratoire d'expérimentation visuelle qu'il partage avec Denis Coueignoux. Il crée l'Institut indépendant de recherche en Design Civic City, en 2011 avec Vera Baur-Kockot et Imke Plinta pour poursuivre les recherches en Design développées dans le cadre de l'Institut *Design2Context*, qu'il dirigea entre 2004 et 2011 à Zurich. Il enseigne en outre à l'Ensad (Ecole Nationales Supérieure des Arts Décoratifs) à Paris et dirige Civic Design à la Head (Haute Ecole d'Art et de Design) à Genève.

Pierre Berthelot, « comédien d'engins », metteur en scène, crée milite et se réalise dans le théâtre de rue depuis trente ans. Vingt-huit ans d'histoire, de parcours et rencontres, dont vingt-six années phocéennes…
Générik Vapeur est une compagnie de théâtre de rue musical créée en 1983 par Caty Avram cantatrice et Pierre Berthelot comédien d'engins/auteur. La troupe réunit le plus souvent une vingtaine d'artistes/techniciens pour créer à l'échelle de la ville ou du paysage.
La rue est la pince-monseigneur des territoires de l'art… Etre porte-parole, d'une qualité de vivre, en être contagieux. La musique, les bruits, l'espace public à cœur et à cris. La mélodie socio-poétique comme métronome. Import-Export, via les acteurs et les images, d'émotions, de matières, de couleurs pour parler de l'humain, de sujets d'actualité, de rêves. Greffe de quotidien sur un art qui a l'air d'en vouloir au sens. La ville en décor naturel, paysage à sculpter, Le public en délit de promenade est invité à un corps à corps avec son époque. Des marées noires aux pages blanches d'identités inconnues, sans papier sans livret, le théâtre de rue scande des territoires à partager par la poésie insolente d'images insolites.

Imke Plinta est designer. Après avoir étudié la communication et le design à Mannheim (Allemagne), elle travaille à Milan auprès de A.G Fronzoni, à Stugartt avec Buero Uebele, à Paris pour l'Intégrale Ruedi Baur et associés, à Munich pour Häfelinger+ Wagner Design GmbH. Depuis 1999, elle développe une activité indépendante. Plus particulièrement concentrée sur le design d'expositions, la signalétique et l'évènementiel , elle accompagne par ailleurs des publications professionnelles. Depuis 2003, et mis à part un travail de coordination et d'administration au sein de réseaux de professionnels d'architectes, de designers, de designers/paysagistes, d'artistes, etc, elle développe une *production idéale*, alliant l'interdisciplinaire et l'expérimentation. Elle travaille au sein de la formation Civic City aux différents niveaux des processus participatifs, recherchant à développer des projets qui allient l'urbanisme à la question civique. Depuis 2010 elle travaille comme assistante à l'Institut Design2context pour le MAS Design Culture, collabore à l'ETH avec Urban Think Tank de Alfredo Brillembourg et Hubert Klumpner. Elle co-fonde avec Ruedi Baur et Vera Baur-Kockot le nouvel Institut Civic City en mars 2011. Elle gère avec Ruedi Baur l'institut et coordonne la formation (organisation, pédagogie) Civic Design à la HEAD, de Genève. Elle accompagne d'autres projets comme Bordeaux Evento 2011, l'étude de cas de Marseille (en cours) et le projet CEVA depuis novembre 2011.

Nés en 1985, les Ateliers **Sud Side** sont devenus aujourd'hui, une référence dans les domaines artistiques et culturels pour transformer les imaginaires créatifs en réalités d'exception. Difficile à cataloguer, Sud Side conçoit et fabrique des structures scéniques et tous ouvrages et œuvres relevant des technicités et du savoir-faire des métiers liés au spectacle vivant. Sud Side développe une approche innovante et transversale d'une pratique professionnelle, affirmant son rôle non seulement au niveau de la conception, de la réalisation et de la faisabilité des projets mais également, par son implication dans les démarches de création.
Sud Side propose un atelier de 1800 m2, s'ouvrant largement sur l'extérieur (territoire de la Cité des Arts de la Rue), possédant trois espaces de fabrication (fer, bois et peinture). Une polyvalence complète dans le travail de maquettes, de prototypes, de mobilier, de machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle fixe ou itinérant. Fort d'un outil performant et d'une équipe professionnelle Sud Side ouvre le champ des possibles aux imaginaires les plus fous et les plus audacieux, aux détournements d'espaces pérennes ou éphémères pour créer le spectacle, le choc artistique.
S'appuyant sur une dizaine de techniciens, ainsi que sur un large réseau de savoir-faire et de compétences diverses et complémentaires, depuis plus de vingt ans, Sud Side répond et accompagne professionnellement tous types de projets d'entrepreneurs de spectacles, de lieux et salles de spectacles, d'artistes, de metteurs en scènes, de collectivités, d'agences de communications et d'événementiels, de scénographes...

Giulio Vinaccia est né de parents italiens à Caracas en 1957. Après avoir travaillé en Amérique du Sud, il emménage en Italie en 1985. Il commence alors a travailler avec son frère Valerio. Ils créent leur propre studio, dans un premier temps a Rome, puis, deux ans plus tard à Milan.
Giulio Vinaccia travaille à la production d'objets design : électronique, équipements sportifs, éclairage. Il a aussi développé des projets de recherche qui ont été récompensés par des prix, tels que "Plastic for Tomorrow" (Neste Oy - Finland), Utech Design Competition (Dow Chemicals), "La Ceramica nell'Arredo Urbano (2nd Quadriennale Internazionale - Faenza), INDEX 2005, Torino Geodesign 2008, etc.
Il a réalisé des projets pour d'importantes marques italiennes telles que : Brembo, Ferrari Spa, Piaggio Spa – Momo Design - Ducati – Aprilia - New Max spa – Data Process -Moschino – Borsalino – Belstaff.
Depuis 1994, il développe une activité de conseil en développement de projets par le medium du design pensé comme un outil de développement, et travaillant avec différentes organisations internationales telles que : UNDP (United Nation Development Agency), UNWTO (World Tourism Organization), UNIDO (United Nation Industrial Development Program), ITC (International Trade Centre).
Il travaille pour le gouvernement et les entreprises du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay, de la Colombie, de l'Espagne, de la Suède, de l'Egypte, du Canada.
Il y développe le projet "design orienté" qui consiste, à partir de l'identification et de la définition d'un patrimoine culturel à concevoir des nouvelles lignes de produits, à passer à la création de marques commerciales, de systèmes graphiques, d'identification visuelle et ce jusqu'à la notion de la communication stratégique.

LES PARTICIPANTS : PROFILS

Nom	Prénom	Photo	Nationalité Lieu de résidence	Metier/Statut	Dominantes parcours	Contacts	Langues	Formation	Autres savoir-faires
AVRIL	Rémi		Français Arzay Isère	Étiduant Institut d'Urbanisme de Grenoble	Urbanisme	remi_avril@hotmail.fr 0033 (0)6 45 55 87 52	Français Anglais	2013-2015 : Master Urbanisme et projet urbain (Institut d'Urbanisme de Grenoble) 2011-2013 : Licence Géographie et Aménagement du Territoire, aspécialité urbanisme (Institut d'Urbanisme de Grenoble) / ERASMUS avec l'Université de Birmingham au Royaume-Uni. 2010 : Licence 1, Science des Techniques des Activités Physiques et Sportives (UJF), [validée]. 2009 : Baccalauréat Scientifique, options SVT et Athlétisme.	Photographie Modelisme
CHAPELAND	Pauline		Française Unieux Loire	Étudiante Ecole Supérieure d'Art et Design de Grenoble	Arts plastique	pauline.chapeland@yahoo.com 0033 (0)6 76 08 13 39 0033 (0)4 77 61 52 01	Français	Cursus 3 ans de l'Ecole Supérieure d'Art et Design de Grenoble Bac ES option Science Politique et Théâtre	- théâtre (aisance relationnelle) - sens de l'organisation et d'adaptation. - animatrice périscolaire - couture (tissu) - photo argentique - son
DESSIS	Corinne		Française Les Angles Gard	Sociologue Chômeur indemnisé	sociologie urbaine théâtre	corinnedessis@hotmail.com 0033 (0)6 42 61 24 51	Français Anglais Italien	1996 DEA science de l'information et de la communication Méroire : l'espace admirrable ou la culture comme projet d'urbanité 1990 Maîtrise et Licence Information et Communication 1986 Diplôme d'Études Cinématographiques 1977 Diplôme d'État d'Assistante Sociale + participation régulière à divers séminaires pro.	Ingénierie urbaine et sociale, études sociologiques, diagnostic, ingénierie et accompagnement de projet, relations avec les institutions et collectivités locales. Domaines d'intervention : politique de la ville, jeunesse, éducation, lutte contre les discriminations, vie associative, accompagnement de démarches participatives • Ateliers d'écriture • Dessin d'après modèle vivant • Apicultrice • Administratrice de l'entreprise d'insertion • Goût particulier pour les voyages
HUREL	Xavier		Français Caen Calvados	Comédien Chômeur non indemnisé	Théâtre	hurel.xavier@gmail.com 0033 (0)6 79 37 02 37	Français	2009-2013 parcours complet à L'ACTEA, compagnie dans la cité (Caen)	Régie lumière Construction et création de décor
JUNG	Hyunji		Coréenne (Corée du sud) Paris île de France	Interprète/traductr ice libérale Non résident français	Interpretariat Traduction	junghyunji@gmail.com 0033 (0)6 63 96 78 95	Français Anglais Coréen	Langue et Littérature Française, Arts Décoratifs, Stylisme	Couture Photoshop et Illustrator Développement de photo Cyanotype
MAUGARD	Thibaut		Français Lyon Rhône	Salarié	Architecture Urbanisme	thibaut.maugard@maugard.info t.maugard@novae.fr 0033 (0)6 45 73 81 95	Français Anglais	2009_ Diplôme d'État d'architecte obtenu à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne Grade licence et master 2010_ Habilitation à la Maîtrise d'Œuvre en Nom Propre obtenue à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne 2010_ Formation continue dans le cadre d'un contrat en alternance pour l'Habilitation à la Maîtrise d'Œuvre en Nom Propre - Poste d'architecte collaborateur au sein de l'agence Scodellari Architectes à Saint-Étienne 2012_ Formation continue sur "le suivi et la gestion d'un chantier " au sein du G.E.P.A à Lyon	Complément de formation > workshop "modules énergétiques urbains" I Cité du Design de Saint-Étienne & EDF > Cours "habitats, culture et forme urbaine" I Centre de Recherche en Aménagement et Développment (Université LAVAL Québec Canada) > Échange universitaire avec le Kyoto Insititut of Technology – voyage d'étude au Japon – recherche sur "la notion du MA" dans la culture Nippone
PEYRE	Diane		Française Grenoble Isère	Étudiante Institut d'Urbanisme de Grenoble	Architecture Urbanisme	diane.peyre@gmail.com 0033 (0)6.26.80.10.80	Français Anglais	- M1 Urbanisme et projet urbain - Licence (3 ans) à l'Institut de Géographie Alpine, Université Joseph Fourier, Grenoble - 1ere année Institut Supérieur d'Architecture de LACAMBRE à Bruxelles- - 1ere année en Arts Plastiques à l'Université Jean Monnet à Saint-Etienne	- Enquêtes auprès des habitants - Informatique et bureautique : maîtrise courante de Word, Excel, PowerPoint, création de sites internet, maîtrise du programme Adobe Photoshop – Indesign – Illustrator , Autocad - dessin, photographie, peinture, collage , travaux manuels....
WANG	Xiao Ying		Chinoise Grenoble Isère	Étudiante Institut d'Urbanisme d'Aix-en-Provence puis Grenoble	Architecture Urbanisme	wangxiaoying1988@hotmail.com xiaoingwang.com 0033 (0)6 35 52 40 51	Français Chinois	2012- 2013 Master1 Urbanisme et Aménagement (Institut d'Urbanisme et d'Aménagement Régional d'Aix) 2011- 2012 Licence pro Conservation et Restauration du patrimoine bâtiment (Aix-Marseille université) 2006- 2009 Bac+3 Architecture (Faculté de construction du Zhe Jiang ,Chine)	Compétences en matière d'expression graphique: Dessin, croquis, peinture, photographie... Connaissances informatiques: autocad, sketchup, photoshop, illustrator, indesign, lightroom, Qgis, mapinfo, word, excel, powerpoint...

LE PROGRAMME

lundi 26 août	mardi 27 août	mercredi 28 août	jeudi 29 août	vendredi 30 août
CAR / 8h30-12h00*	*Extérieur - CAR / 6h30-11h30*	*Extérieur / 9h30-12h30*	*CAR / 9h30-12h30*	*CAR / 10h00-12h30*
> Accueil des stagaires par l'équipe pédagogique (FAI-AR & Civic City) à la Gare Saint-Charles. > Voyage en train jusqu'à Saint-Antoine. Première prise de contact avec le territoire. > Balade à pied de Saint-Antoine à la CAR avec Christine Breton.	> Le réveil du quartier : 6h30 au Café de la Gare. > Balade sur le marché de St Antoine. > 10h30 / Rencontres avec les acteurs de terrain ou transport / Geneviève RUYSSEN (**MPM**) + 2 pers du service urbanisme	> 9h30 - 11h30 Rencontres avec Jean Louis Jouaneau puis Bérangère, Céline et Dominique de la **Gare France**	Conception de projets : réflexion, écritures et esquisses. Exploration/Rencontres /Relevés	> 9h Café avec Karyn > 10h rencontre avec JC Guogillot (Dir. Transports Région PACA) > 11h rencontre avec Laure Portalé (MRU) et Anaïs Lemaignan (MP2013)
Pause déjeuner	**Pause déjeuner**	**Pause déjeuner**	**Pause déjeuner**	**Pause déjeuner**
CAR / 14h00-18h00	*Extérieur-CAR / 14h30-16h30*	*CAR / 14h00-18h00*	*Extérieur-CAR / 14h00-18h00*	*Extérieur-CAR / 14h00-18h00*
> Présentation du stage et des expériences précédentes. > Discussion sur les enjeux et les problématiques. > Visite de la CAR	Conception de projets : réflexion, écritures et esquisses.	Rencontre avec Addap 13 ? Conception de projets : réflexion, écritures et esquisses 17h-18h / Présentation des premières pistes de travail	Conception de projets : réflexion, écritures et esquisses.	Conception de projets : réflexion, écritures et esquisses.

lundi 2 septembre	mardi 3 septembre	mercredi 4 septembre	jeudi 5 septembre	vendredi 6 septembre
CAR / 9h30-12h30	*CAR / 9h30-12h30*	*CAR / 9h30-12h30*	*CAR / 9h30-12h30*	*CAR / 10h00-12h30*
> présentation des idées de porjets avec Ruedi Baur Exploration/Rencontres /Relevés	> présentation du projet global de réaménagement de la Gare à **Nicolas Binet**, directeur de MRU	Du concept à la mise en forme : maquettes, dessins à petite échelle. Expérimentations in situ des projets en cours de construction	Mise en chantier des réalisations	Mise en chantier des réalisations
Pause déjeuner	**Pause déjeuner**	**Pause déjeuner**	**Pause déjeuner**	**Pause déjeuner**
Extérieur-CAR / 14h00-18h00	*Extérieur / 14h00-18h00*	*CAR / 14h00-18h00*	*CAR / 14h00-18h00*	*Extérieur-CAR / 14h00-18h00*
> Présentation des projets à Giulio Vinaccia Discussion pour affiner, creuser et couper > Intervention de Vera Baur : methodologie, approches sociologiques (entretiens, collectes)	Du concept à la mise en forme : maquettes, dessins à petite échelle. Expérimentations in situ des projets en cours de construction	Présentation aux constructeurs des Ateliers **Sud Side:** discussion sur la possibilité de réalisation, choix des materiaux,etc.	Mise en chantier des réalisations	Mise en chantier des réalisations
	17h / Salon de recherche ouvert à tous **Urban-Think Tank** *au Pavillon M*	17h-18h / Debriefing : Planning des expérimentations et organisation des présentations finales	19h00 / Salon de recherche ouvert à tous **Civic City(G. Vinaccia)** *à la CAR*	17h-18h / Echanges des groupes avec les habitants mobilisés sur les projets / Café de la gare

lundi 9 septembre	mardi 10 septembre	mercredi 11 septembre	jeudi 12 septembre	vendredi 13 septembre
Extérieur-CAR / 9h30-12h30	*Extérieur-CAR / 9h30-12h30*	*Extérieur-CAR / 9h30-12h30*	*Extérieur / 9h30-12h30*	*Extérieur / 9h30-12h30*
Construction prototypes, mise en scène	Construction prototypes, mise en scène	Construction prototypes, mise en scène	Finalisation prototypes, mise en scène	Installation in situ
Pause déjeuner	**Pause déjeuner**	**Pause déjeuner**	**Pause déjeuner**	**Pause déjeuner**
Extérieur-CAR / 14h00-18h00	*Extérieur-CAR / 14h00-18h00*	*Extérieur-CAR / 14h00-18h00*	*Extérieur / 14h00-18h00*	*Extérieur / 15h00-18h00*
> Présentation des projets à Pierre Berthelot travail sur les rendez-vous publics	Construction prototypes, mise en scène	Construction prototypes, mise en scène	Finalisation prototypes, mise en scène	Installation-présentation Quartiers créatifs Civic City / Les Aygalades pour les Journées Européennes du Patrimoine
19h00 / Salon de recherche ouvert à tous **Sensual City Sutio** (P. Marchetti) à la CAR	17h00-18h00 / Préparation présentations finales		17h00-18h00 / Préparation présentations finales	

samedi 14 sept	dimanche 15 sept
Extérieur / 9h30-12h30	*CAR / 10h00-12h00*
Installation-présentation Quartiers créatifs Civic City pour les Journées Européennes du Patrimoine > 10h15 - 12h30 / La COLO MP2013 > 11h / Départ de la balade "d'un belvédaire à l'autre" > 16h30 / Conversation R.Baur - J.L. Brisson	Bilan stage
Pause déjeuner	**Pause déjeuner**
Extérieur / 15h00-18h00	
Présentation in situ	
19h00 / Salon de recherche ouvert à tous **Civic City (R. Baur)** à la CAR	
à partir de 19h / Nuit Européenne du Patrimoine à la CAR	

INFORMATION | CONTACT

FAI-AR Formation avancée et itinérante des arts de la rue
Cité des arts de la rue
225 avenue des Aygalades
13015 Marseille

Tel. +33 (0)4 91 69 74 67
Fax. +33(0)4 91 09 27 79
Site. www.faiar.org
Mail. info@faiar.org